

PHILIPPE HALSMAN

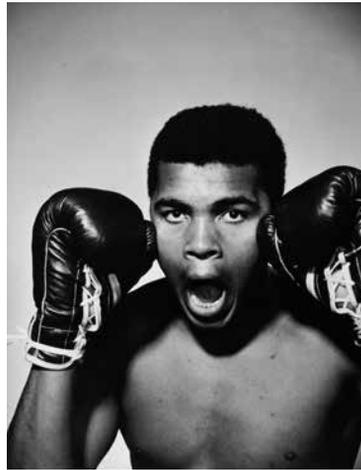
ÉTONNEZ-MOI !

ASTONISH ME!

20/10/2015 - 24/01/2016

JEU DE PAUME

[FR/EN]

Expérimentation pour
un portrait de femme,
1931-1940
Archives Philippe Halsman

Muhammad Ali (né Cassius Clay),
1963
Archives Philippe Halsman

PHILIPPE HALSMAN ÉTONNEZ-MOI !

« Pour mon travail sérieux, je m'efforce d'atteindre l'essence même des choses et des objectifs qui sont peut-être impossibles à réaliser. D'un autre côté, je suis très attiré par toute forme d'humour, et cet aspect puéril de mon caractère m'amène à toutes sortes de comportements frivoles. »
— Philippe Halsman

Le photographe Philippe Halsman mène une carrière exemplaire. À Paris dans les années 1930 puis à New York à partir des années 1940, il développe pendant une quarantaine d'années un large champ d'activité : portraits, mode, reportages, publicités, projets personnels, magazines, commandes privées et institutionnelles. Animée par une constante exploration du médium, son œuvre est empreinte d'une grande diversité. Philippe Halsman revendique le potentiel de la photographie, et résume son propos avec la réponse de Serge de Diaghilev à Jean Cocteau lorsque ce dernier lui demanda ce qu'il pouvait faire pour collaborer avec lui : « Étonnez-moi ! » L'exposition présente la première étude consacrée à l'ensemble de son œuvre avec une sélection de plus de trois cents pièces.

Ce projet, réalisé en collaboration avec les Archives Halsman, dévoile le processus créatif du photographe avec de nombreux éléments inédits (planches-contacts, épreuves préliminaires, photomontages originaux et maquettes) et son intérêt pour la photographie comme un mode d'expression à explorer.

Né en 1906 à Riga, en Lettonie, Halsman poursuit des études d'ingénieur à Dresde avant de s'installer à Paris où il ouvre un studio photographique en 1932. Les années parisiennes annoncent déjà l'orientation qu'il développe tout au long de sa carrière. Photographe de studio ou de reportage, Halsman s'inspire de la scène artistique contemporaine et participe à sa promotion. Spécialisé dans le portrait, il travaille aussi pour les secteurs de la publicité et de l'édition alors en plein essor.

En 1940, l'invasion allemande met un terme à la carrière prospère de Halsman qui trouve refuge à New York avec sa famille. D'abord inconnu, il s'impose sur le marché américain en moins d'un an. Il se distingue par sa conception du portrait « psychologique » et est l'auteur d'images iconiques de célébrités telles qu'Audrey Hepburn, Marilyn Monroe et Winston Churchill. Il réalise aussi le plus grand nombre de couvertures – cent une – pour le magazine *LIFE*, le premier hebdomadaire d'actualités illustré uniquement par la photographie. Si sa photographie se caractérise par une approche directe, une parfaite maîtrise technique et un soin particulier porté aux détails, l'ensemble de son œuvre témoigne de son intérêt pour tout type d'expérimentation – techniques ou esthétiques – appliquées à une grande variété de sujets. Il s'intéresse surtout à la mise en scène – sous forme d'images ou de scénarios fictifs. À partir de 1949, Salvador Dalí devient son complice idéal pour la réalisation de tels projets, et leur fructueuse collaboration s'étend sur plus d'une trentaine d'années. Au début des années 1950, la photographie et la presse sont concurrencées par un nouveau média de masse, la télévision. Halsman prône alors une

Andy Warhol, 1968
Archives Philippe Halsman

Jean Cocteau,
l'artiste multidisciplinaire,
1949
Archives Philippe Halsman

démarche créative, propre à la photographie, pour défendre la profession. Il y consacre un ouvrage publié en 1961, *Halsman on the Creation of Photographic Ideas*, et y présente ses innovations telles que le « *picture book* » et la « *jumpology* ».

Paris – années 1930

Dès ses débuts, Philippe Halsman se spécialise dans le portrait et photographie de nombreuses personnalités du milieu artistique parisien. Il va rapidement diversifier sa production et profiter de deux nouveaux marchés en plein essor : les magazines et la publicité. Il couvre un champ étendu de sujets (mode, beauté, spectacles) et travaille pour les plus grands magazines de l'époque tels que *Vogue*, *Harper's Bazaar*, *Le Monde illustré* et *VU*.

Photographe autodidacte, Halsman développe une importante culture visuelle et s'inspire des différentes techniques et esthétiques caractéristiques de la période. Son studio est le lieu de prédilection pour ses explorations. Il travaille l'éclairage électrique et les cadrages pour créer des effets, et développe aussi un registre d'images riche et varié emprunté au mouvement surréaliste.

Focus sur la galerie de la Pléiade

C'est probablement par l'intermédiaire de son ami Jean Painlevé qu'Halsman présente en 1936 sa première exposition monographique « Portraits et nus » à la galerie de la Pléiade, un des premiers lieux de promotion de la photographie contemporaine à Paris. Son nom est ensuite associé au mouvement de la Nouvelle Vision dans le cadre de deux expositions thématiques, « Portraits d'écrivains » et « La Parisienne de 1900... à 1937 ».

Portraits

Maître de l'approche directe, Philippe Halsman expérimente également un large panel technique et esthétique pour capturer l'essence de ses sujets et exprimer leur individualité.

Ses portraits se caractérisent par l'importance accordée aux détails et cette même recherche de « naturel » dans les expressions. À New York, Halsman acquiert rapidement une notoriété dans ce domaine et réalise de nombreux portraits de personnalités pour les magazines tels que *LIFE*, ainsi que les images promotionnelles pour le cinéma et l'édition.

Si Halsman défend une approche « psychologique », son répertoire est très varié. Il s'intéresse aux innovations techniques telles que la lumière stroboscopique, ou emprunte les codes littéraires et idéographiques du message publicitaire pour créer des portraits qui se distinguent par l'immédiateté de leur lecture.

Focus sur Marilyn Monroe

Philippe Halsman photographie Marilyn Monroe à plusieurs occasions au cours d'une dizaine d'années. En 1949, il réalise un des premiers portraits de la jeune actrice lors d'un reportage à Hollywood pour *LIFE* et, trois ans plus tard, il lui offre sa première couverture du magazine. Leur dernière séance date de 1959. Halsman photographie la star en train de sauter en l'air : elle accepte de se prêter au jeu de la *jumpology* pour figurer une nouvelle fois sur la couverture de *LIFE*. Ses quatre séances avec Marilyn Monroe inspireront plus tard à Halsman de nouvelles images de l'actrice.

Portrait d'Alfred Hitchcock
pour la promotion
du film *Les Oiseaux*, 1962
Musée de l'Élysée

Dean Martin et Jerry Lewis,
1951
Archives Philippe Halsman

Mises en scène

Halsman se spécialise dans l'actualité des arts du spectacle. Ses travaux de commande tels que sa série avec Jean Cocteau sont l'occasion de développer de véritables mises en scène.

C'est surtout dans son travail personnel qu'il donne libre cours à son imagination et son goût pour l'humour comme dans sa série d'expressions réalisées avec l'acteur Fernandel en 1949 qui donne naissance à un nouveau genre éditorial, le *picture book*.

Focus sur la *jumpology*

Dans les années 1950, Philippe Halsman associe son intérêt pour la mise en scène à son métier de portraitiste avec la *jumpology*. Sur une dizaine d'années, il produit quelques centaines de portraits de personnalités influentes (politiques, industriels, scientifiques, etc.) et professionnels du spectacle (acteurs, chanteurs, danseurs, etc.) photographiés en train de sauter. Selon Halsman, l'action de sauter désinhiberait le sujet, qui, concentré sur son saut, laisserait « tomber le masque ». En 1959, il publie le *Philippe Halsman's Jump Book*.

Halsman-Dalí

Pendant presque quarante ans, Philippe Halsman et Salvador Dalí profitent mutuellement de leurs talents respectifs : le photographe professionnel est spécialisé dans le portrait et la publicité ; l'artiste fait de ses portraits photographiques sa principale publicité. Halsman est l'un des photographes les plus populaires aux États-Unis ; et Dalí voit son talent consacré par l'essor des ventes de ses œuvres. Leur collaboration repose sur une complicité intellectuelle cimentée par de nombreux points communs : enfance et formation

dans l'Europe du début du xxe siècle ; attrait pour Paris, son art et son sens de l'élégance ; constante soif de lecture ; fort intérêt pour les découvertes de la psychanalyse ; attention extrême portée au symbolisme des détails ; fuite devant la guerre et départ pour les États-Unis en 1940 ; jonglage entre plusieurs langues, sens de l'humour potache et ironie cinglante. Au cours de quarante-sept séances, Philippe Halsman et Salvador Dalí réalisent un impressionnant répertoire d'« idées photographiques ». Certaines, tel que le célèbre *Dalí Atomicus*, sont inspirées par les œuvres du peintre, et d'autres, comme la *Sculpture de lumière*, témoignent davantage de l'intérêt de Halsman pour les nouvelles techniques photographiques. L'ensemble révèle surtout l'intrication croissante entre art et consommation, fantasme et réalité dans la seconde moitié du xxe siècle.

Focus sur *Dalí's Mustache*

En 1953, Philippe Halsman voit dans la moustache de Salvador Dalí, symbole du pouvoir de l'imagination de l'artiste, l'« occasion de pouvoir réaliser un de ses rêves les plus ambitieux : créer une œuvre extraordinairement excentrique ». Il reprend son concept éditorial du *picture book* et photographie pendant deux ans Dalí dans divers jeux avec sa moustache à l'aide de son Rolleiflex, sa chambre 4 x 5 et son flash électronique. Les différentes mises en scène associent le caractère théâtral de Salvador Dalí et l'impressionnante inventivité et maîtrise technique de Halsman.

Anne Lacoste et Sam Stourdé
Commissaires de l'exposition

Ballet aquatique, 1953
Archives Philippe Halsman

Marilyn Monroe, 1959
Musée de l'Élysée

PHILIPPE HALSMAN ASTONISH ME!

"In my serious work I am striving for the essence of things and for goals which are possibly unobtainable. On the other hand, everything humorous has great attraction for me, and a childish streak leads me into all kinds of frivolous endeavour."

— Philippe Halsman

Photographer Philippe Halsman's career was exemplary. For forty-some years – beginning in Paris in the 1930s, then in New York from the 1940s onwards – he worked on a range of ventures including portraits, fashion, reportages, advertising, personal projects, magazine pieces, and private and official commissions. Driven by a constant exploration of his medium, his work was all about diversity. He stressed photography's potential, summing up his stance with Serge Diaghilev's reply when Jean Cocteau asked what he could do to be able to work with him: "Astonish me!" Comprising over three hundred items, this is the first exhibition to take a comprehensive look at the Halsman oeuvre. Prepared in association with the Halsman Archives, the project reveals Halsman's creative process through all sorts of hitherto unshown material – contact sheets, preliminary prints, original photomontages, mock-ups – and his view of his discipline as a fascinating mode of expression in its own right.

Born in Riga, Latvia, in 1906, Halsman studied engineering in Dresden before moving to Paris and setting up a photography studio in 1932.

His Paris years prefigured the direction he would take throughout his career: working in his studio or as a photojournalist, he took his inspiration from the art scene of his time, which he also helped to promote. While specialising in the portrait, he worked in the booming advertising and publishing fields as well. In 1940 the German invasion put paid to his prosperity, and he left for New York with his family. Arriving as a total unknown, he made a name for himself on the American market in less than a year. Acknowledged as a master of the "psychological" portrait, he produced iconic images of such celebrities as Audrey Hepburn, Marilyn Monroe and Winston Churchill. He also produced more covers than anyone else – one hundred and one – for *LIFE* magazine, the leading news weekly that was illustrated exclusively with photographs. His photography is characterised by directness of approach, total technical mastery and meticulous attention to detail, but his overall oeuvre testifies to an interest in all forms of technical and artistic experimentation as applied to a host of different subjects. A particular concern was *mise en scène*, in the form of images or fictional scenarios. In 1949 he and Salvador Dalí began collaborating on projects of this kind, a fruitful partnership that was to last more than thirty years.

In the early 1950s photography and the press were confronted with competition from a new mass medium: television. Halsman urged a specifically photographic creative approach as a means of protecting the profession, and in 1961 set out his ideas in the book *Halsman on the Creation of Photographic Ideas*, a vehicle for such innovations as the "picture book" and "jumpology".

Dalí *Atomicus*,
1948
Musée de l'Élysée

Paris – the 1930s

From the very outset Halsman specialised in portraits and photographs of personalities from the Paris art scene. Rapidly diversifying, he took advantage of two expanding markets: magazines and advertising. His range of subjects was wide – fashion, beauty, entertainment – and his work appeared in such leading magazines of the time as *Vogue*, *Harper's Bazaar*, *Le Monde illustré* and *VU*.

Although self-taught as a photographer, Halsman built up a significant stock of visual knowledge and drew on the technological and artistic aspects of the period. His favourite terrain of exploration was his studio, where he used lighting and framing to achieve distinctive effects, while also developing a rich and varied image register owing a debt to Surrealism.

Focus on the Galerie de la Pléiade

It was probably thanks to his friend Jean Painlevé that Halsman had his first solo exhibition, *Portraits et nus*, in 1936, at the Galerie de la Pléiade, one of the first venues to promote contemporary photography in Paris. His name was later associated with the New Vision movement, when his images featured in the group exhibitions *Portraits d'écrivains* and *La Parisienne de 1900... à 1937*.

Portraits

A master of the direct approach, Halsman also experimented with a broad technical and artistic gamut as a way of getting to the essence of his subjects and expressing their individuality. His portraits are characterised by their emphasis on detail and a quest for “naturalness” of expression.

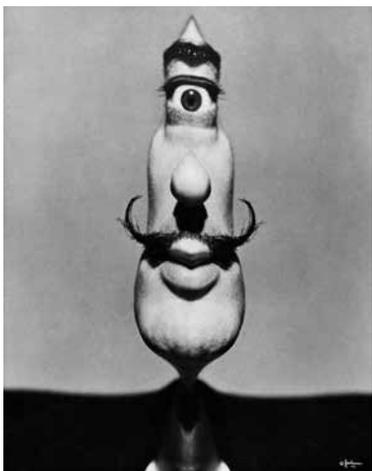
In New York this quickly earned him a reputation, the upshot being numerous portraits of public figures for magazines like *LIFE* and promotional material for the movies and publishing. While he was an advocate of a “psychological” approach, his actual repertoire was very varied. He took an interest in technical innovations like stroboscopic lighting and borrowed from the literalist and ideographical codes of advertising to create portraits with an arrestingly immediate impact.

Focus on Marilyn Monroe

Philippe Halsman photographed Marilyn Monroe several times in the course of a decade. In 1949 he produced one of the first portraits of the young actress during a report on Hollywood for *LIFE*; three years later he would offer her her first cover for the magazine. Their final session dates from 1959, when he showed her jumping in the air: she had agreed to play the “jumpology” game in order to get onto the cover of *LIFE* again. Their four sessions together would later inspire him to create new images of her.

Mises en scène

Halsman specialised in what was happening in the performing arts, and in commissions like his series with Jean Cocteau he found the opportunity to create authentic *mises en scène*. However, it was in his personal work that he gave free rein to his imagination and sense of humour, a fine example being the series of facial expressions with French actor Fernandel in 1949; these were to give rise to a new publishing genre, the “picture book.”

« Dali en Cyclope »,
Dali's Mustache (couverture),
1949
Archives Philippe Halsman

Sauf mention contraire, toutes les photos :
© 2015 Philippe Halsman Archive / Magnum Photos

Droits exclusifs pour les images de Salvador Dalí :
Fundació Gala-Salvador Dalí, Figueres, 2015

Focus on jumpology

In the 1950s Halsman combined his interest in *mise en scène* with his craft as a portraitist, the result being "jumpology". Over a period of ten years he produced hundreds of portraits of public figures (politicians, industrialists, scientists) and entertainers (singers, actors, dancers) jumping into the air. According to Halsman the act of jumping had a disinhibiting effect: concentrating on the jump, the subject lets the mask fall. In 1959 he published *Philippe Halsman's Jump Book*.

Halsman-Dalí

For nearly forty years Philippe Halsman and Salvador Dalí took mutual advantage of their respective talents: the photographer was a specialist in the portrait and advertising, while the artist used the photographic portraits of himself as his main form of self-advertisement. Halsman was one of America's most popular photographers, and Dalí saw his own talent hallowed by steadily rising sales. Their work together was an intellectual collaboration underpinned by their many points in common: childhood and education in early twentieth-century Europe; an attachment to Paris and its art and sense of elegance; a constant thirst for reading; a powerful interest in the discoveries of psychoanalysis; extremely close attention to the symbolism of details; flight from the war to the United States in 1940; juggling with several languages; a schoolboy sense of humour; and scathing irony.

In the course of forty-seven sessions, Philippe Halsman and Salvador Dalí produced an impressive

repertoire of "photographic ideas". Some of them, notably the famous *Dali Atomicus*, are inspired by the painter's works, while others, such as *Light Sculpture*, relate more to Halsman's interest in new photography techniques. Overall, they point up the growing interconnection between art and consumerism, and fantasy and reality, in the second half of the twentieth century.

Focus on Dalí's Mustache

In 1953, Halsman saw in Dalí's mustache – that symbol of the artist's imaginative power – the "chance to fulfil one of his most ambitious dreams yet and create an extraordinarily eccentric work". Returning to his "picture book" concept, for two years he homed in on Dalí playing games with his mustache, photographing him with his Rolleiflex, his 4x5 view camera and his electronic flash. Here the different *mises en scène* bring together Dalí's theatrical side and Halsman's impressive inventiveness and technical mastery.

Anne Lacoste and Sam Stourdzé
Exhibition curators

RENDEZ-VOUS

■ **mercredis et samedis, 12 h 30**

les rendez-vous du Jeu de Paume :

visite commentée des expositions en cours

■ **vendredi 23 octobre, 18 h 30**

conférence « Halsman au travail »,
par Irène Halsman, autour d'une sélection
d'images de son père

■ **mardi 27 et mercredi 28 octobre, 14 h 30-17 h 30**

12-15 ans.jdp : « To jump or not to jump ? »,
stage d'expérimentation autour de la production
et de l'édition d'images pour les 12-15 ans

■ **mardi 27 octobre, 18 h**

les rendez-vous des mardis jeunes :

visite de l'exposition par Sam Stourdzé

■ **samedis 31 oct., 15 h 30, et 28 nov., 11 h et 15 h 30**

les enfants d'abord ! : visite-atelier pour les 7-11 ans,
sur le thème « Regardez-moi... dans les yeux ! »

■ **samedis 7 nov., 5 déc. et 2 janv., 15 h 30**

les rendez-vous en famille : un parcours en images
pour les 7-11 ans et leurs parents

■ **samedi 12 décembre, 11 h-18 h**

journée d'étude « *Jumpologies* : images du saut,
de la gymnastique à l'extase », sous la direction
de Joséphine Jibokji, Barbara Le Maître,
Natacha Pernac et Jennifer Verraes

PUBLICATIONS

■ catalogue : *Philippe Halsman. Étonnez-moi !*

Sous la dir. d'Anne Lacoste et de Sam Stourdzé
Jeu de Paume / Musée de l'Élysée /

Photosynthèses, 304 pages, 60 €

■ application numérique téléchargeable
gratuitement sur App Store et Google play

INFORMATIONS PRATIQUES

1, place de la Concorde · 75008 Paris

+33 1 47 03 12 50

mardi (nocturne) : 11 h-21 h

mercredi-dimanche : 11 h-19 h

fermeture le lundi, le 25 déc. et le 1er janv.

expositions

■ plein tarif : 10 € / tarif réduit : 7,50 €

(billet valable uniquement le jour de l'achat)

■ accès libre aux espaces de la programmation
Satellite (entresol et niveau -1)

■ mardis jeunes : accès libre pour les étudiants
et les moins de 25 ans inclus le dernier mardi
du mois, de 11 h à 21 h

■ accès libre et illimité pour les détenteurs
du laissez-passer du Jeu de Paume

rendez-vous

■ accès libre sur présentation du billet d'entrée
aux expositions ou du laissez-passer, dans la limite
des places disponibles

■ sur réservation :

· rendezvousenfamille@jeudepaume.org

· lesenfantsdabord@jeudepaume.org

· 12-15ans.jdp@jeudepaume.org

■ conférences : gratuit

■ journées d'étude seules : 3 €

Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux

#Halsman

Retrouvez toute l'actualité du Jeu de Paume sur :
www.jeudepaume.org
lemagazine.jeudepaume.org

Le Jeu de Paume est subventionné par
le **ministère de la Culture et de la Communication**.

Il bénéficie du soutien de **Neuflize Vie**
et de la **Manufacture Jaeger-LeCoultre**, mécènes privilégiés.

Les Amis du Jeu de Paume soutiennent ses activités.

Couverture : *Autoportrait*, 1950
Archives Philippe Halsman

Traduction anglaise : John Tittensor

Mise en page : Thierry Renard

© Jeu de Paume, Paris, 2015

Commissaires : Anne Lacoste, conservatrice au Musée de l'Élysée,
et Sam Stourdzé

Exposition produite par le Musée de l'Élysée,
Lausanne, en collaboration avec les Archives
Philippe Halsman, New York, et organisée
à Paris par le Jeu de Paume.

Neuflize Vie, mécène historique du Jeu de Paume,
et **Fidal** ont choisi d'apporter leur soutien à l'exposition.

Neuflize Vie
ABN AMRO

En partenariat avec :

Médias associés : **ANOUS PARIS** **de l'air** **EOBS**

Remerciements à :